

**Рабочая программа дисциплины
«История дирижерского искусства»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальности:

53.09.05 Искусство дирижирования

Вид

«Дирижирование оркестром народных инструментов»

Квалификация:

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень образования – высшее образование

Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по виду «Дирижирование оркестром народных инструментов») (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: Бакланов А.Д., профессор кафедры оркестровых народных инструментов, заслуженный артист РФ, профессор.

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

Протокол № 8 от 25.03.2020

Зав. кафедрой

/О.В. Слеува/

Содержание

1. Пояснительная записка
  - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
  - Место дисциплины в структуре образовательной программы
  - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
  - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Пояснительная записка

Цель изучения дисциплины

Изучить основные этапы формирования современного способа дирижирования, особенности различных педагогических дирижерских школ, практический опыт известных дирижеров-симфонистов и дирижеров народных оркестров.

Задачами дисциплины являются:

- формирование четкого представления об истории развития дирижерского искусства;
- изучение деятельности выдающихся дирижеров-симфонистов и наиболее известных дирижеров оркестров русских народных инструментов;
- обобщение опыта работы лучших представителей дирижерского искусства;
- изучение методической, исследовательской и мемуарной литературы освещающей историю дирижерского искусства.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать: основные этапы развития дирижерского искусства, их отличительные черты и особенности с точки зрения дирижерской техники; суть современного способа дирижирования; опыт известных европейских и российских дирижеров симфонических оркестров XIX – XX веков; развитие дирижерского искусства в народно-оркестровом исполнительстве в XX веке; теоретические основы дирижерской техники.

уметь: ориентироваться в последовательном процессе совершенствования дирижерского искусства на протяжении XVIII – XX веков; выделять отличительные исполнительские особенности выдающихся дирижеров прошлого; выстраивать хронологически правильно историю развития дирижерского исполнительства в народно-оркестровом жанре; грамотно обосновывать применение тех или иных способов дирижирования в зависимости от стиля и жанра музыкального произведения.

владеть: способностью свободно ориентироваться в вопросах дирижерского исполнительства, как в области симфонической музыки, так и в области народно-оркестровой.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История дирижерского искусства» является дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки ассистента-стажера по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 53.09.05. «Искусство дирижирования» - Дирижирование оркестром русских народных инструментов.

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

Данная дисциплина расширяет музыкальный кругозор, развивает внутренний музыкальный слух, формирует специфические исполнительские навыки, вырабатывает практические навыки, необходимые для решения профессиональных задач в условиях реальной работы с творческим коллективом.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«История дирижерского искусства»
Характеристика этапов формирования компетенций**

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
<p>УК-2 Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает: - методы и способы выполнения профессиональных задач; - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.</p> <p>Умеет: - работать со справочной литературой; - использовать информационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; - организовать собственную деятельность; - интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.</p> <p>Владеет: - навыками планирования и анализа результатов деятельности - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>

<p>УК-3 способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)</p>		<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и способы выполнения профессиональных задач; - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; - методы и способы формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской). <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать в коллективе; - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач в педагогической и концертно-исполнительской деятельности; - формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской). <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской).
Профессиональные компетенции		
<p>ПК-5 Способность педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разнообразные стили, жанры, художественные направления, педагогический репертуар; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнительской деятельностью и репетиционной работой.

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), практических – 36 ч., самостоятельной работы – 36 ч.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	2/72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	36
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	36
в том числе:	
Лекции	6
Практические занятия	30
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	36
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет в конце второго года обучения)	-
Год обучения	2

Объем дисциплины по годам обучения (один год обучения)

Период	2 год обучения
Виды учебных занятий	
Аудиторные занятия (в часах)	36
Количество часов в неделю	1
Самостоятельная работа	36

Содержание дисциплины (один год обучения)

Тема изучения дисциплины	Вид учебных занятий (кол-во часов)		
	Лекционные	Практическое	Самостоятельные
Начальный период формирования дирижерской профессии (XVII-XVIII в.в.)	1	4	4
Дирижерское XVIII-XIX в.в.	1	4	4
Дирижерское искусство в XIX веке.	1	4	6
Искусство дирижеров-симфонистов в XX веке	1	6	6
Известные дирижеры оркестров русских народных инструментов в XX веке.	1	6	6
Дирижерское образование в учебных заведениях России. Известные педагоги-дирижеры. Методическая и исследовательская литература по дирижерскому исполнительству	1	6	6
Подготовка к зачету.	–	–	4
Всего	6	30	36

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Список литературы:

Основная

1. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф.Вейнгартнер. - Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63274>
2. Ержемский, Г. Психология дирижирования / Г. Ержемский. – Москва: Музыка, 1988.-80с.
3. Канерштейн, М. Вопросы дирижирования / Канерштейн. - Москва: Музыка, 1972.- 255с.
4. Кондрашин, К. Мир дирижера / К. Кондрашин. – Ленинград: Музыка, 1976.- 192с.
5. Мусин, И. Техника дирижирования / И.Мусин. – Ленинград: Музыка, 1967.-352с.
6. Мусин, И. О воспитании дирижера / И.Мусин. – Ленинград: Музыка, 1987.- 247с.

7. Мусин, И. Язык дирижерского жеста / И.Мусин. - Москва: Музыка, 2011.-232с.
8. Рождественский, Г. Дирижерская аппликатура/ Г. Рождественский. - Ленинград: Музыка, 1974.-103с.

Дополнительная

1. Аносов, Н. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников / Н.Аносов – Москва: Сов. композитор, 1978.-212с.
2. Берлиоз, Г. Дирижер оркестра / Г.Берлиоз // Дирижерское исполнительство.- Москва: Музыка, 1975.- С.68-87.
3. Вагнер, Р. О дирижировании / Р.Вагнер // Дирижерское исполнительство.- Москва: Музыка, 1975.- С.87-132.
4. Вагнер, Р. Отчет об исполнении Девятой симфонии Бетховена /Р.Вагнер // Дирижерское исполнительство. – Москва: Музыка, 1975.- С.133-147.
5. Вуд, Г. О дирижировании / Г.Вуд. - Москва: Музгиз, 1958. -104с.
6. Дирижерское исполнительство. Практика. История / сост. Гинзбург Л. –Москва: Музыка, 1975.-631с.
7. Искусство А.Тосканини /сост. Л.М. Тарасов. - Ленинград: Музыка, 1974.-272с.
8. Лайнсдорф, Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф.- Москва: Музыка, 1988.– 303с.
9. Мелик-Пашаев, А. Воспоминания /А. Мелик - Пашаев. - Москва: Музыка, 1976.– 333с.
- 10.Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. - Москва: Музыка, 1982.-63с.
- 11.Пазовский, А. Записки дирижера / А.Пазовский. - Москва: Музыка, 1966.- 562с.
- 12.Рождественский, Г. Мысли о музыке / Г.Рождественский.- Москва: Сов. композитор, 1975.-198с.
- 13.Хайкин ,Б. Беседы о дирижерском ремесле / Б.Хайкин. - Москва: Сов. композитор, 1984.- 264с.

Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения образовательного процесса по дисциплине
Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

Сайты, порталы, базы данных
Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/> , свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основная форма проведения данного курса – лекционная. Большая часть материала, связанная с начальным периодом формирования дирижерской профессии по объективным причинам не может быть проиллюстрирована ни аудиозаписями, ни видео. Таким образом, ассистенту-стажеру необходимо более тщательно относиться к самостоятельной работе с методической, исследовательской литературой.

Изучая тот или иной период в истории развития дирижерского исполнительства, полезно не замыкаться только на фактах, именах, событиях этой истории, а также, целесообразно связывать саму историю совершенствования профессии дирижера с процессом развития симфонической музыки в целом, если речь идет, например, о XIX веке. Целесообразно познакомиться с рядом партитур, так сказать, с «дирижерской» точки зрения. Такой способ лучше поможет понять некоторые моменты, связанные с необходимостью совершенствования самого способа дирижирования.

Переходя к периоду расцвета дирижерской профессии, а именно, к XX веку, сам процесс изучения становится более наглядным, так как в занятиях помимо формы рассказа, становится возможным применение демонстраций видеозаписей. Подобный способ изучения предмета особенно полезен в самостоятельных занятиях стажера, но в классной обстановке, при совместном просмотре с руководителем, результат может быть еще выше, так как здесь возможны подробные и весьма полезные комментарии преподавателя.

История дирижерского искусства насчитывает десятки, сотни имен выдающихся, и по-своему, уникальных музыкантов, чье творчество изучить достаточно подробно не представляется возможным в рамках этого курса, поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на наиболее значимых фигурах, как в области симфонической музыки, так и в народно-оркестровом жанре. Подобный выбор, безусловно, осуществляет сам преподаватель, ведущий данный курс, но и мнение ассистента-стажера, имеющего свои, так сказать, пристрастия могут иметь здесь место. Очень полезными могут быть занятия, целиком посвященные сообщениям по творчеству какого-либо дирижера, самостоятельно подготовленные стажером.

При изучении истории дирижерского исполнительства, связанного с народно-оркестровым жанром, необходимо ясно проводить параллель с современным ему симфоническим исполнительством, так как при известном различии, все-таки, эти два вида музицирования во многом схожи по своей профессиональной сути. Тем более, что история развития оркестра русских народных инструментов, знает много случаев обращения к этому жанру известных отечественных дирижеров-симфонистов.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
История дирижерского искусства	Ауд. 421 для лекционных занятий. Оборудование: два ф-но, дирижерская подставка, пульт, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 104 Библиотека	
	Ауд. 103 Читальный зал	
	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	
	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.